

PANINI BRASIL LTDA.

Diretor-Presidente: José Eduardo Severo Martins Diretor Administrativo e Financeiro: Roberto Augusto Bezerra Diretor Comercial, Marketing e Publicações: Marcio Borges

Agosto de 2016

EDITORIAL Gerente de Publicações / Editor-Chefe: Érico Rodrigo Maioli Rosa Editores Seniores: Emerson Agune, Levi Trindade Editora-assistente: Tatiana Yoshizumi Designers: Henrique Ozawa, Marcos Rolando Sacchi, Rafael Amaral, Tatiana Josefovich Designers: Hennque Ozawa, Marcos Rolando Sacchi, Ratael Ameral, Tattana Josefovich Produção Editorial: Alex Yamaki Auxiliar Administrativo: Giovanna Barreto COMERCIAL E MARKETING Gerente de Marketing: Marcelo Adriano da Silva Analista de Marketing: Gustavo Hirose da Fonseca Consultor de Assinaturas: Rodrigo Lopes Neto Publicidade: Rifs Comunicação - Iracema Vieira, Rubens Fukui Tel.: (11) 3062-0961 / 3088-6738 - comercial@rifs.com.br Assessoria de Comunicação: Litera - imprensa.panini@itera.com.br. PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PRODUÇÃO Gerente Industrial: Edson Aprijo de Farias Impressão: Pancrom DISTRIBUIÇÃO FC Comercial e Distribuidora S/A. - R. Dr. Kenkiti Shimomoto, 1678, sala A, CEP 06045-390 - Osasco - SP.

Graphic MSP é uma publicação da Parini Brasil Ltda. Administração, Redação e Publicidade: Alameda Caiapós, 425 - Centro Empresarial Tamboré - CEP 06460-110 - Barueri - SP - Brasil. © 2016 Mauricio de Sousa e Mauricio de Sousa Produções Ltda. todos os direitos reservados - www.monica.com.br. Direitos desta edição no Brasil e em Portugal reservados à Panini Brasil Ltda. As histórias, personagens e nomes apresentados nesta revista, bem como suas distintas semelhanças, salvo quando indicado, são propriedades da Mauricio de Sousa Produções e publicados sob sua licença. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial desta obra sem a prévia autorização dos editores. Data desta edição: agosto de 2016.

Estúdios Mauricio de Sousa

Presidente: Mauricio de Sousa Diretoria: Alice Keico Takeda, Mauro Takeda e Sousa, Mônica S. e Sousa

Mauricio de Sousa é membro da Academia Paulista de Letras (APL)

Direção de Arte: Alice K. Takeda Diretor de Licenciamento: Rodrigo Paiva Editor: Sidney Gusman Revisão: Ivana Mello Editor de Arte: Mauro Souza Designer Gráfico e Diagramação: Mariangela Saraiva Ferradás

MERCHANDISING

Diretora Executiva: Alice K. Takeda Comercial: Diretora: Mônica S. e Sousa – monica.sousa@turmadamonica.com.br Diretor de Licenciamento: Rodrigo Paiva Gerente de Promoções: Evandro Valentini Projetos Especiais: Diretor: Abel Mesquita Zambom Internet: Marcos S. e S. Saraiva Teatro: Diretor: Mauro Takeda e Sousa. Tel.: (11) 3613-5031 Exposições: Jacqueline Mouradian Comunicação Integrada: Coordenação: Ivana Mello Assistentes: Daniela E. Gomes, Janaina Prado, Julliet Esdras, Marcos Costi, Nayara Kliner, Therezinha S. Branco. Tel.: (11) 3613-5055.

Supervisão Geral: Mauricio de Sousa Instituto Mauricio de Sousa: instituto@institutomauriciodesousa.org.br. © 2016 Mauricio de Sousa Produções. Todos os direitos reservados.

www.turmadamonica.com.br e-mail: msp@turmadamonica.com.br

Disk Banca Números abasados poderão ser adqui diretamente com o seu jornaleiro, han estoque disponívol, pelo preço da última te

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Pinheiro, Bianca Graphic MSP: Mônica: força / Bianca Pinheiro. Barueri, SP: Panini Comics, 2016.

"Personagens criados por Maurício de Sousa." 978-85-426-0446-7 (capa dura)

1. Histórias em quadrinhos I. Título.

16-06139

CDD-741.5

Índices para catálogo sistemático:

1. Histórias em quadrinhos 741.5

Quando a força necessária é outra

A criação desta *Graphic MSP* começou mais ou menos assim: em 2014, o Sidão (também conhecido como Sidney Gusman, editor do projeto) aproveitou que eu estava na porta da sala dele e, com uma mistura de empolgação e receio, disse que havia tido uma ideia ousada, mas precisava da minha aprovação.

Quando ele contou o que tinha em mente (e não vou revelar aqui, para não estragar a surpresa da sua leitura), já emendou com a pergunta: "Acha que podemos fazer essa história usando a Mônica?". E eu respondi de imediato: "Numa *Graphic MSP*, sim".

Isso porque, neste selo, a proposta das releituras dos meus personagens permite a abordagem de temas pouco usuais nas nossas revistas de linha. E essas experimentações têm proporcionado reações maravilhosas por parte dos nossos leitores.

A minha dúvida era outra: quem seria responsável por contar essa história difícil, em que a Mônica precisa encarar um desafio tão complicado para o alto dos seus sete anos?

A resposta foi... Bianca Pinheiro. Ela surgiu para o mercado publicando quadrinhos na internet, com a linda série *Bear*, que eu só fui conhecer depois, nas edições impressas que serão publicadas em breve na França.

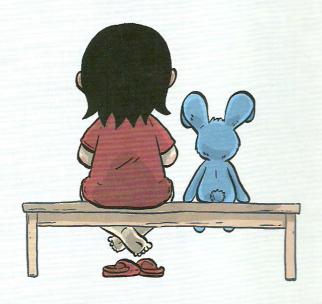
Que sensibilidade tem essa moça! A maneira que ela encontrou para desenvolver a trama, na qual a Mônica simplesmente não tem como resolver um problema e sua força física não vale para nada, é tocante.

Tão tocante quanto foi o momento em que o nome dela foi anunciado para fazer este trabalho, no Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte, em 2015. Os fãs presentes a ovacionaram e Bianca já chegou ao palco às lágrimas. E me encontrou no mesmo estado.

A emoção transbordava ali. E era uma emoção muito gostosa de sentir.

Quando Bianca me falou "eu faço quadrinhos por sua causa", tive a certeza de que a *Graphic MSP* da Mônica estava em ótimas mãos. Agora, é hora de você confirmar isso. E descobrir de onde vem a verdadeira força da Mônica.

MINRICIO

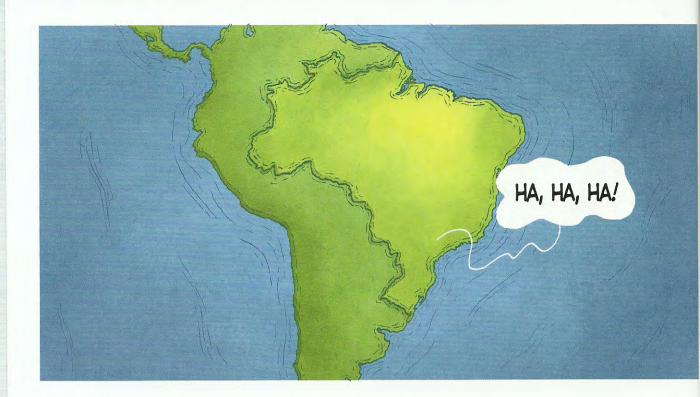

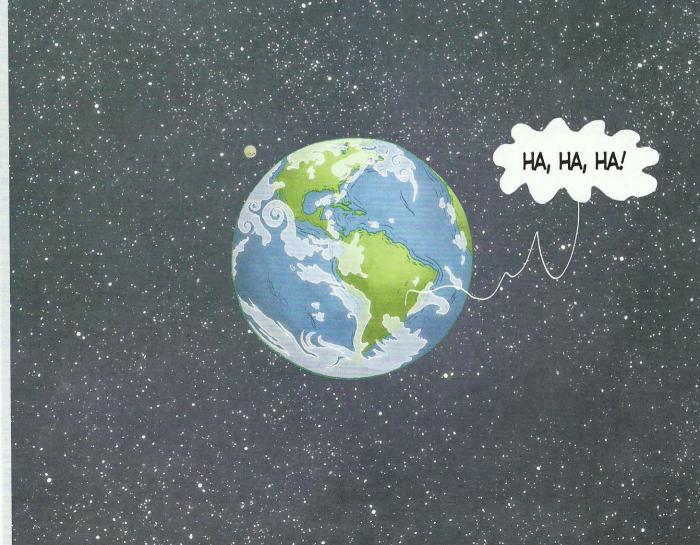
Acesse: backoldmonica.blogspot.com

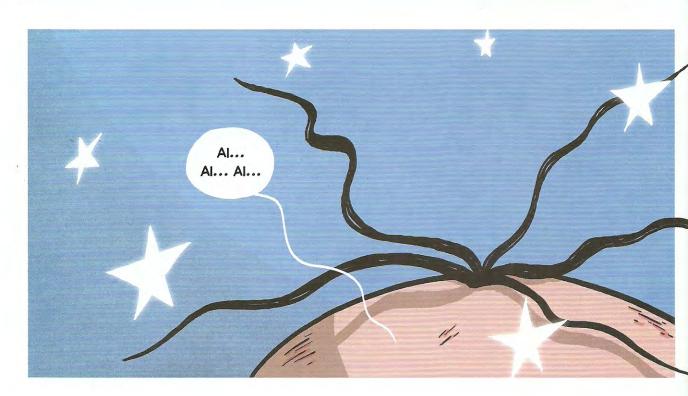

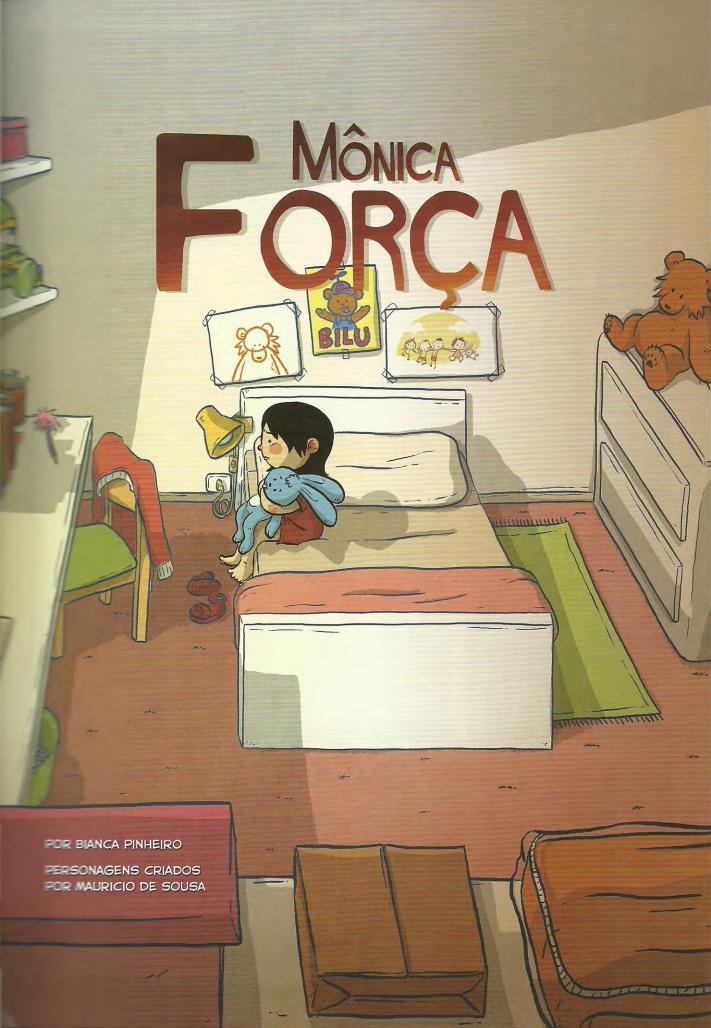

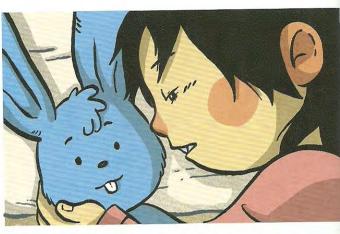

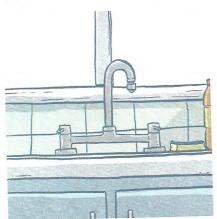

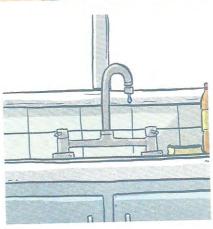

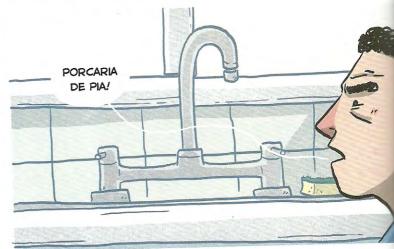

RUA DE CIMA SÃO ALGUMA COISA-INHO...

IH ... O QUE QUE TÁ ROLANDO? ACHEI QUE VOCÊ IA PULAR DE ALEGRIA!

AFE ... DESENCANA, MAGÁ! TUDO PRA VOCÊ É COMIDA! TÁ NA CARA QUE FOI ALGUMA TRETA COM OS MENINOS!

É VERDADE? O QUE O CEBOLINHA FEZ AGORA?

AMIGA, SAI DESSA! MOCE TEM ESSA FORÇA TODA E WAI DEIXAR OS GAROTOS TE BOTAREM PRA BAIXO?

JA DÁ UMAS COELHADAS CABEÇUDOS E PRONTO, DO RESOLVIDO! VOCÊ SEMPRE SENTE MELHOR DEPOIS.

ELA TEM RAZÃO, MÔNICA. RESOLVE ISSO LOGO E VEM BRINCAR COM A GENTE!

NOSSA, LÁ EM CASA É SEMPRE A MAMÃE QUEM ME AJUDA, NUNCA O CONTRÁRIO...

NÃO É À TOA QUE ELA É A DONA DA RUA, GATA.

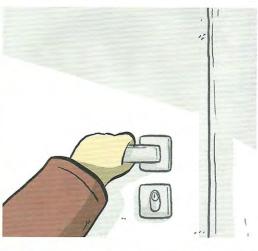

HA, HA, HA!

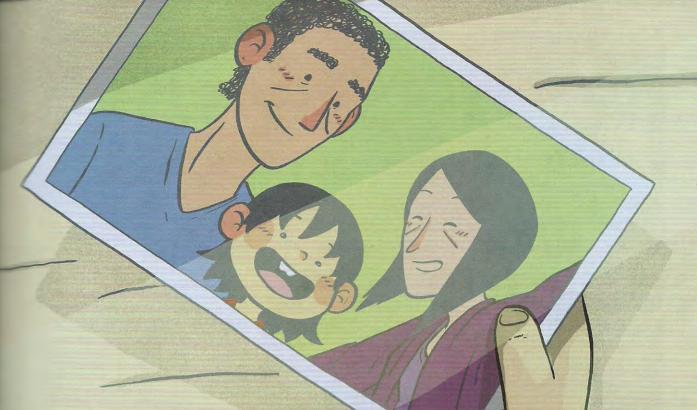

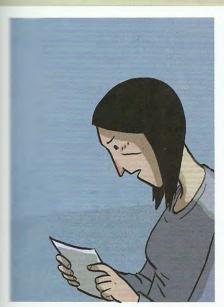

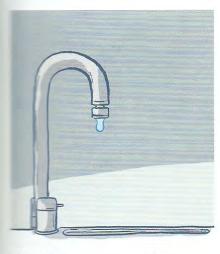

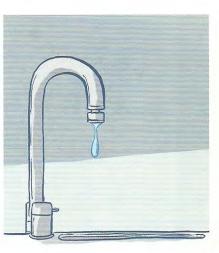

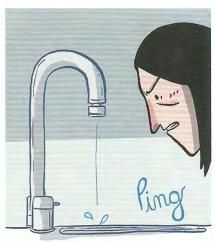

jing

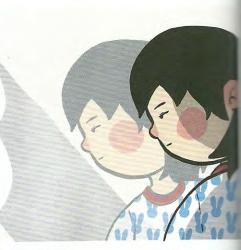

SIM, AQUI TAMBÉM!

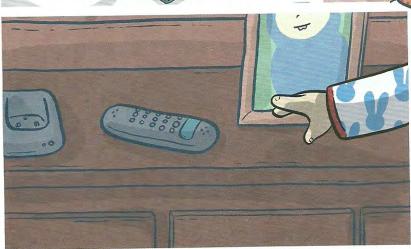
COMO VAI A SUA MÃE?

UHUM...
AH, QUE BOM!
TENHO QUE
MARCAR UM
LANCHE COM
ELA, PRA GENTE
COLOCAR A
CONVERSA
EM DIA!

PERAÍ, EU VOU CHAMAR...

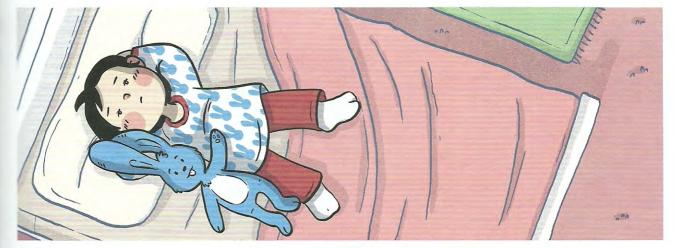

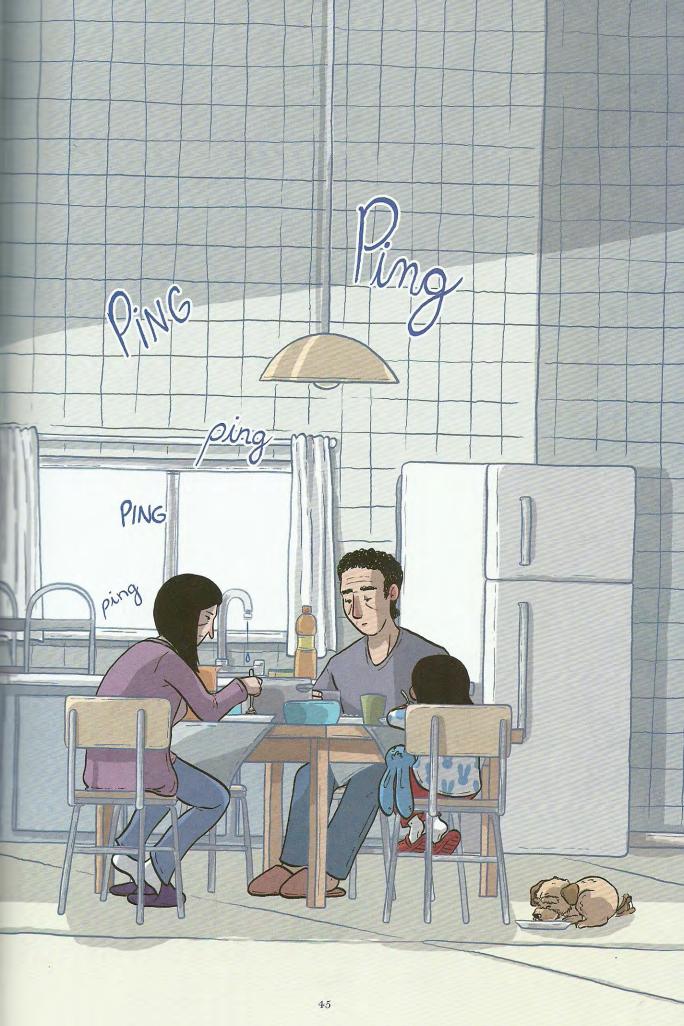

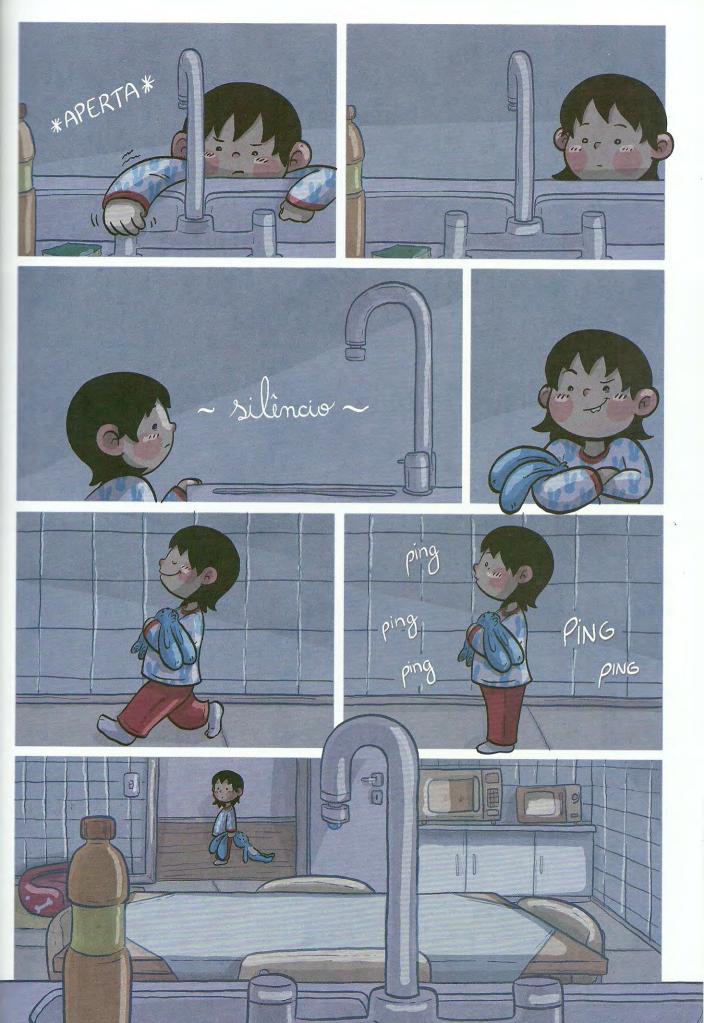

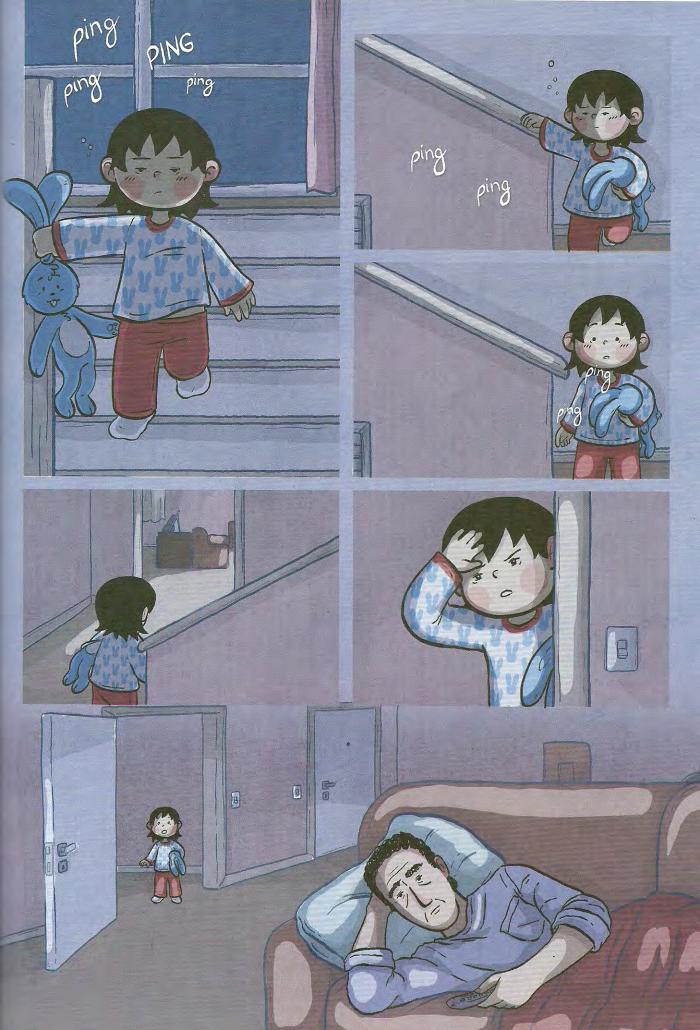

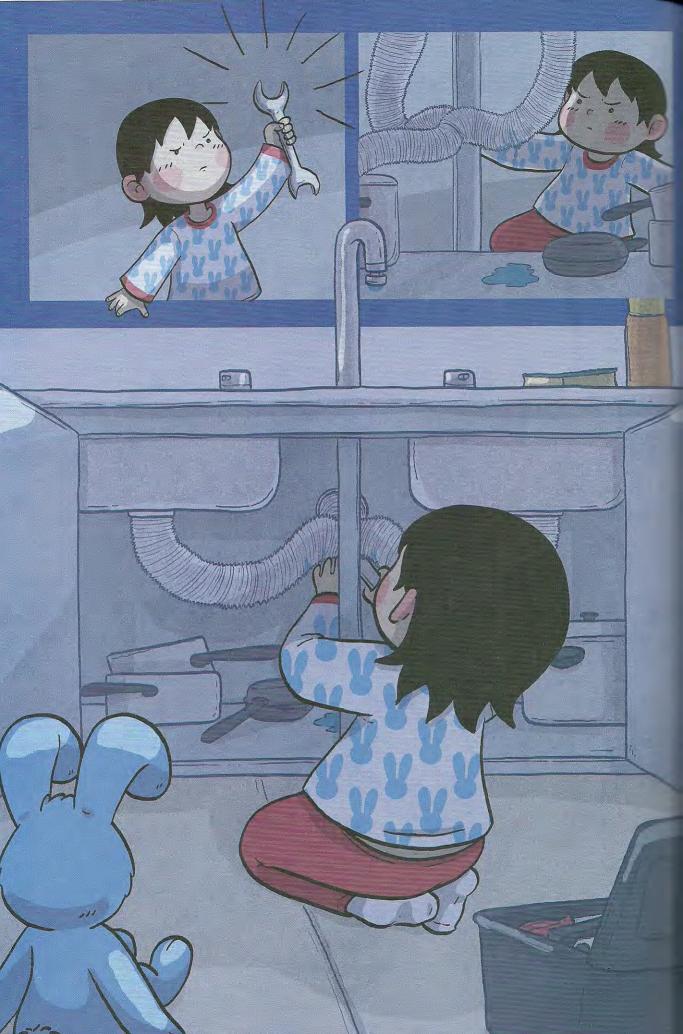

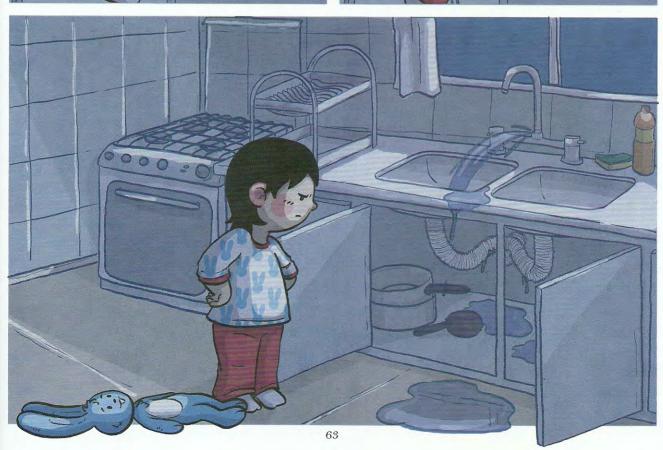

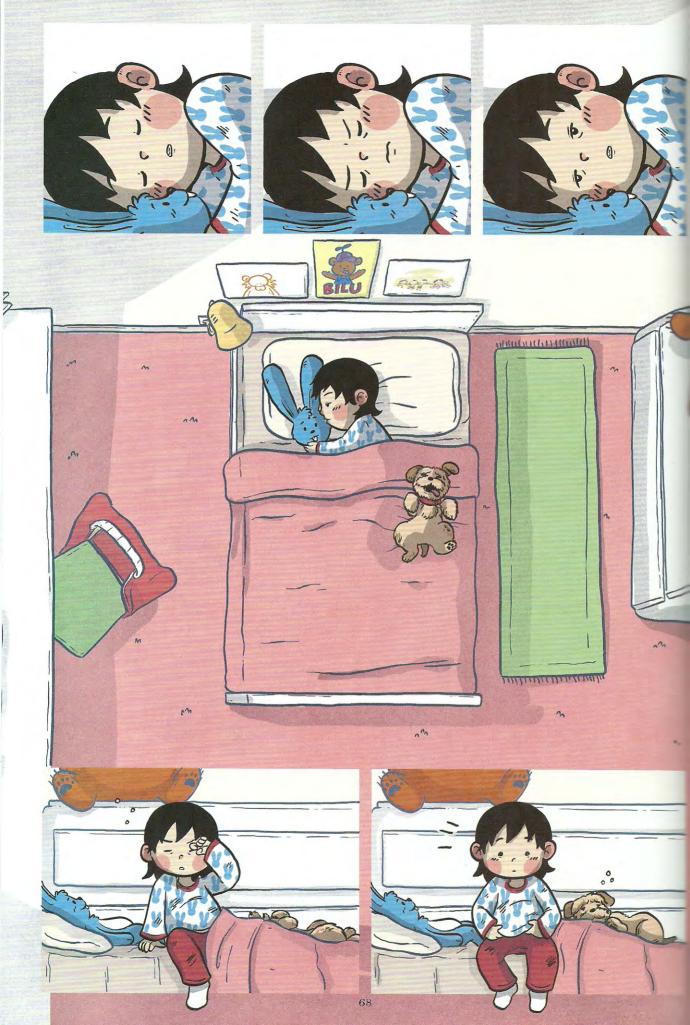

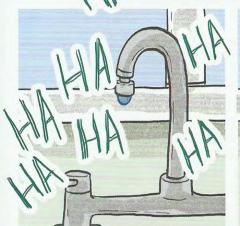

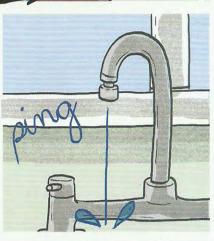

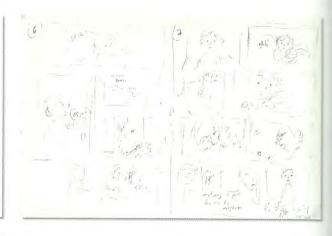

Mônica y Força

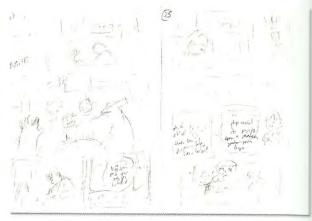
EXTRAS

promotion of the second product of the second process of the secon

Em 2014, assim que foi convidada para fazer *Mônica – Força* (veja o vídeo, com direito a pegadinha do editor Sidney Gusman, neste endereço: https://youtu.be/eJvGRSb4jEs, ou pelo QR Code abaixo), Bianca Pinheiro começou a rabiscar ideias. Afinal, era um desafio e tanto trabalhar com

a personagem. Ela anotava tudo no mesmo caderninho em que esboçava (ainda num traço bem distante do final) a diagramação das páginas.

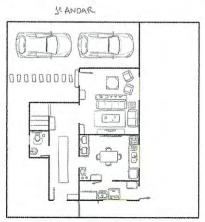

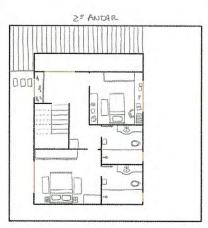

Enquanto o roteiro ia sendo ajustado (o que é normal, pois é raríssimo a primeira versão ser aprovada), a autora iniciava a definição do visual dos personagens que utilizaria nesta *Graphic MSP* e também a paleta de cores que adotaria. Além disso, Bianca criou uma planta dos dois andares da casa da Mônica, para facilitar a movimentação da dentucinha, dos pais dela e do Monicão nos diferentes ambientes.

Aqui, você pode conferir o processo de trabalho de Bianca Pinheiro, em cinco etapas: 1) Esboço inicial da página, com os balões e o texto demarcado; 2) Arte-final, feita toda de forma digital; 3) Aplicação das cores; 4 Trabalho de sombreamento, para dar mais volume ao desenho; 5) E a versão final, já com balões e textos definitivos.

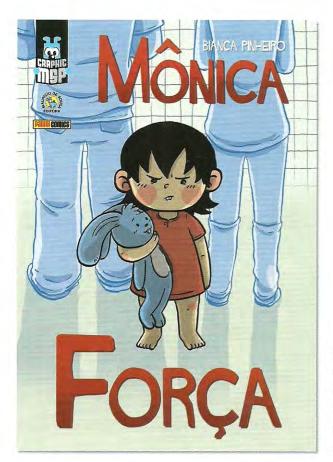

A capa de uma *Graphic MSP* sempre toma um tempo considerável. Entre mudanças pequenas ou radicais, *Mônica – Força* teve 15 versões até que se chegasse a uma que fizesse jus ao título da obra e que transmitisse um pouco da história sem revelar detalhes que pudessem estragar a surpresa do leitor. Confira aqui algumas delas, em diferentes fases de elaboração.

A Mônica de Mauricio de Sousa

A personagem mais querida do quadrinho nacional estreou no dia 3 de março de 1963, numa tira do Cebolinha, publicada na *Folha de S.Paulo*. Rapidamente, a Mônica passou a ser a dona da rua e da turma. E o seu visual mudou bastante nesse tempo todo.

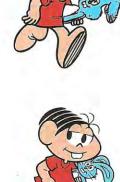
Nesta *Graphic MSP*, os pais da dentucinha têm grande importância. Mas eles demoraram a aparecer nos quadrinhos. Isso porque, quando começou a fazer tiras, Mauricio de Sousa trabalhava mais as crianças. Naqueles anos 1960, apenas os pais do Franjinha e do Cebolinha participavam das histórias. E isso tem explicação: os dois garotos eram então os principais personagens do autor e tinham mais coadjuvantes.

Curiosamente, a mãe da Mônica foi vista pela primeira vez na TV, em 1968, no clássico comercial do extrato de tomate Elefante da Cica, que marcou o início da trajetória do Jotalhão

como "elefante-propaganda" da marca.

Nos quadrinhos, a personagem (que só passaria a se chamar Luísa muito tempo depois) fez sua primeira aparição em 14 de janeiro de 1970, numa tira na Folha de S.Paulo. Em junho do mesmo ano, faria uma "ponta" na história Um Elefante Incomoda Muita Gente, publicada em Mônica 2, da Abril. Ambas podem ser vistas na página ao lado.

Já o pai, que até hoje é chamado apenas de Seu Sousa, demorou mais. Como na vida real já era de conhecimento público que a Mônica é filha do Mauricio,

seu visual era uma espécie de mistério,

que foi finalmente revelado no último quadro da história O Dia dos Papais Trocados, que saiu em Mônica 64, da Abril, em agosto de 1975.

Quem também está em *Mônica* – Força é o Monicão, que estreou em março de 1994, na história Presente de Aniversário Atrasado, publicada em Parque da Mônica 15, da Editora Globo.

Por fim, o único personagem que estava com a Mônica desde a sua primeira aparição é o coelhinho de pelúcia. Mas ele só foi batizado 20 anos depois, em setembro de 1983, num concurso com leitores vencido por Roberta Facci Carpi, que na época tinha dois anos apenas. Assim, em *Mônica 161*, da Abril, o amigo inseparável da dentucinha passou a se chamar Sansão.

Bianca Pinheiro nasceu no Rio de Janeiro, mas mora em Curitiba desde os 5 anos de idade. A paixão pela *Turma da Mônica* começou logo na infância e se estendeu até hoje, como pode ser visto pelas fotos nesta página.

Formada em Artes Gráficas e pós-graduada em Histórias em Quadrinhos, a autora começou a fazer quadrinhos "oficialmente" em 2012, com o blog A Vaca Voadora. No ano seguinte, estreou sua webcomic Bear, que passaria a

ser publicada pela Nemo em 2014 – já saíram dois volumes e o terceiro está a caminho. A série sairá também na França, pela La Boîte à Bulles.

Participou de algumas coletâneas de quadrinhos e publicou duas HQs independentes de terror: Dora e Meu pai é um homem da montanha, esta com o marido Gregório Bert.

Em 2015, ganhou o Troféu HQ Mix de Novo Talento – Roteirista pelo trabalho nos dois volumes iniciais de Bear.

Atualmente, Bianca Pinheiro trabalha em episódios inéditos de *Bear* e em novos (e ainda secretos) projetos.

Agradecimentos

À minha família, Gregg, Lilia, Camilla, Celia e Erick. Vocês estão sempre comigo. Eu amo vocês.

Aos felinos, Lorenzo, Vittorio e Valentino. Vocês me lembram da importância de ficar de boa (e da aleatoriedade da vida).

Aos amigos, Vitor, Lu, Eiko, Crumbim, Lipão, Bel, Duda, Fefê e Rogério. Pelo apoio, dicas e pelo carinho de sempre. E por me levarem para comer.

Aos mestres Lielson Zeni e Liber Paz. Por me apontarem o caminho (Quadrinhos! Quadrinhos!).

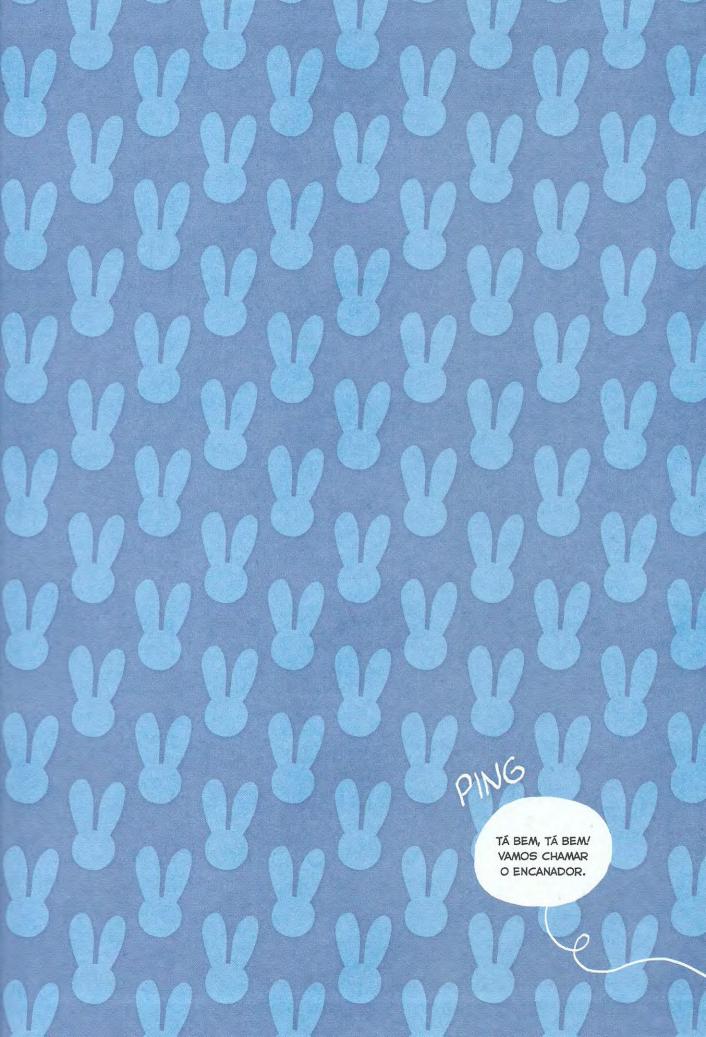
Ao Sidão, pela enorme confiança e pelo convite (mas não pela pegadinha).

Ao Mauricio, por ter criado os personagens que me levariam a querer fazer quadrinhos. E por me deixar brincar com eles.

Sempre que é preciso, a Mônica usa sua força para resolver os problemas. Agora, terá que enfrentar o maior deles. E não poderá ser na base da coelhada. Em *Força*, Bianca Pinheiro faz a principal personagem de Mauricio de Sousa (e do quadrinho brasileiro) encarar o grande desafio de sua vida, numa história tão dolorida quanto emocionante.

Vulnerabilidade e força andam juntas. Mesmo que nem sempre possamos compreender o quão intrinsecamente conectadas elas estão até enfrentarmos um real desafio à nossa bravura. Mônica é conhecida por ser uma personagem forte, em mais de um significado da palavra, da potência física à coragem. Mas um problema que não pode ser resolvido com robustez faz com que ela passeie pelo outro lado da mesma moeda: a fragilidade.

Para criar tal história, entra em cena Bianca Pinheiro, perspicaz, doce e forte, que traz um zelo bonito à trajetória da Mônica, e lhe adiciona camadas de afeto. Força evidencia a clássica personagem de Mauricio de Sousa como uma tela de muitas cores. Uma graphic novel que celebra a força e as nuances de cada um de nós.

Flávia Gasi

Escritora, jornalista e pesquisadora